

广播影视文学脚本创作

王国臣 著

图书在版编目(CIP)数据

广播影视文学脚本创作 / 王国臣著. — 杭州 : 浙江大学出版社 2004.8

(现代传播 / 王文科主编)

ISBN 7-308-03866-1

I. 广... II. 王... III. ①电影文学剧本—创作方法
②电视文学剧本—创作方法 IV. I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 088336 号

责任编辑 李海燕

封面设计 张作梅

丛书责编 李海燕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址 <http://www.zjupress.com>)

(E-mail zjupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 14

字 数 350 千字

印 数 0001—4000

版 印 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-03866-1/I·131

定 价 23.00 元

序

新中国成立后,尤其是改革开放的 20 余年中,我国的新闻传播事业得到了迅猛的发展。传统的报刊、杂志等媒体不断地推陈出新,新兴的广播、电影、电视等媒体飞速发展,以网络为代表的电子媒体迅速崛起,构筑了当下多种媒体并存、相互促进、百花争艳的立体传播态势。但是,新闻传播的理论研究一直滞后于新闻传播实践,有待进一步开拓。

改革开放以来,我国引入西方的新闻传播理论仍无法摆脱西方传播理论的框架。近年来,虽然许多理论工作者为此做了许多的工作,但还远未能从根本上建立起符合我国国情的、具有自身特色的新闻传播理论体系。

这是一件必须完成的艰苦工作。它至少有以下两重意义:

一是社会主义国家的新闻传播实践必须有更为科学的新闻传播理论,必须有符合我国实际的传播理论来指导。西方传播学理论的形成、发展有其自身的历史、文化背景。它是西方特定的哲学思想、社会文化发展的结果,是对这种思想、文化影响下的新闻传播实践研究的结果。因而,在西方传播学理论的构架中,它所包含的许多社会、政治、文化的价值评判标准很难适用于我国。学理的内容可以借鉴,但不能套用,更不能照搬,否则我们将在实践中犯大错误。

二是新中国建立以来的新闻传播实践需要认真地梳理、总结。只有清醒地认识历史,才可能准确地把握将来。我们党历来重视舆论宣传工作。在几十年来的新闻传播实践中,我们形成了许多优良的传统,也走过不少弯路。所有这一切,都需要我们以严谨的

态度,科学地、全面地进行整理、分析。这同样是促使我国传播业的持续、健康、稳定发展的重要保证。

由浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校)组织编写的这套“现代传播”丛书,可以说是在这样的背景下,试图通过研究媒体传播的具体现象来丰富我国自己的新闻传播学术宝库。

立足本土文化关怀,以西方传播学理论为借鉴,努力在东西方文化的交流中形成叙述的宏大文化背景,对当下传播现象进行多元文化的探究,从而显现出一种难得的开放性,这是该丛书的首要特点。

文化是一个民族的根本。新闻传播尽管在我国也有悠久的发展历史,但它从出现的那一刻起就体现出自身的独特之处。“现代传播”丛书一方面力争将自己的研究对象放入深厚的文化传统之中加以审视,从本土文化传承中寻求特定问题的解释,并以此来观照西方传播学理论,审视中国对西方传播理论的引进;另一方面,又以西方传播理论来反观中国新闻传播的历史、现状和将来。在不同文明和文化的碰撞中,形成一个开放的多元的文化价值关怀体系。

开放性还体现在丛书作者们对研究对象的把握上。首先,从媒体来说,丛书包括了传统的纸质媒体、新兴的电子、数字媒体,还包括古老的人际传播。从内容来看,既有对观念的探讨,又有对具体形式、方法的研究;既有历史的钩沉,又有现状的剖析。但从整体来说,丛书所关注的主要对象和所涉及的主要内容都集中在广播电视的传播方面。而我国近20年来的广播电视媒体正处于刚刚开始、迅速发展的阶段,因而这套丛书最重要的是一种跟踪式的研究,甚至是一种原生态的描述。在多元文化中观照,但并不急于给出结论。在丛书作者们看来,与其在一个不成熟的时间里给出一个不成熟的结论,还不如让历史自己去回答人们的质疑。

其次,本丛书还试图突破当今传播形势下的单媒体的孤立、深

入的研究,突破传统研究中那种对传播手法、形式、理念等没有热情的人机之间的对话形式,以宽阔的专业视角、清晰的人文理念关注当下的传播。

面对当今多种媒体并存、互相促进、共同发展的立体传播态势,任何纯粹单一媒体的研究都无法真正反映其本质,无法预测其将来的走向。如电子媒体的出现,并没有像当初人们所预言的那样,是谁吃掉谁的问题。相反,它们之间却日益显现出良好的合作方式和前景。事实上,之所以有这种预言,就是单一媒体研究的局限所致。因此,这套丛书立足传播事实,对所有媒体、事件都给予了充分的关注,目的就在于能从全局出发,尽可能真实地反映当代传播实况。

在对具体内容的把握中,作者们更加注意传播手段之外的人文主义精神,他们追求的是科学和人文的结合、技术与艺术的统一的学术坐标。

丛书的作者来自两个方面:一是具有较深学养的院校专业教师和研究人员;二是具有丰富实践经验的一线工作人员。它的构成不仅仅说明丛书理论和实践的紧密结合,理论为实践服务,重视突出实践,也为丛书的可读性提供了保证。该丛书可以作为大专院校相关专业的教材,也可以成为从业人员的进修读物。

当然,对新闻传播理论的认知在不断向前发展,丛书难免存在种种不足。但我相信,这只是一个开始。同时也希望能有更多的同志投入这项工作,以尽快建立起具有中国特色的新闻传播理论体系。

何梓华

2001年12月

(何梓华教授系中国新闻教育学会会长、教育部新闻学教学指导委员会主任)

前 言

只要你是“地球人”,你就不能说广播影视与你无关,因为你补充信息、更新理念、释放情感、调节生活都离不开这些现代传播形式。

只要你对文学艺术感兴趣,你就必须关注广播影视,因为那是文学艺术最粗的传输“管道”,最大的展示平台。

如果你的工作跟文学艺术有关,你应该学会借助广播影视媒体的支撑,因为那里有最灵便的渠道、最丰富的手段、最直观的资料,还有最广阔的栽培、检验土壤。

如果你正在敲打广播影视的大门,或者你已经跨进门里,正在从事用“技术”创造“艺术”的工作,那么我劝你赶紧埋下头来,潜心研究广播影视文学。因为,它是根基,是蓝图,是灵魂。

概括地说,广播影视文学包含两大部分,一是通过广播影视手段呈现的文学作品(如广播小说、电视散文等等);二是广播影视艺术作品中的文学部分(如电影文学剧本、广播剧文学本、电视剧文学本、广播电视文艺晚会串联词、歌词、小品脚本等等)。

广播影视拓展了文学的审美渠道,在“读”的基础上增添了“视”(电影、电视图像)和“听”(广播及影视中的音乐、音响、有声语言),因而被称做“广播影视文学”的文字,无论寥寥数语还是洋洋万言,无论多精美、多重要,它都不是成品,而只能是叙事或抒情类广播影视作品的“脚本”。

“脚本”是广播影视文学最基本的特征,也是戏剧文学和说唱文学的基本特征。据此,我们有理由认为:广播影视文学,是伴随

广播影视技术和艺术的发展 , 主要从戏剧文学和说唱文学中衍生出来的 , 融合各种文学形态的一个新的文学种类。

这本研究广播影视文学脚本创作的书 , 大体分为四个部分 : (一)绪编 , 广播影视文学创作解读 ; (二)上编 , “代言体”脚本创作 ; (三)中编 , “韵文体”脚本创作 ; (四)下编 , “散文体”脚本创作。需要说明的是 , 戏曲剧本是中国最早的“代言体”文本 , 因为它同时又是最重要的韵文种类 , 故而在体例上列入“韵文体”。

目 录

绪编 广播影视文学创作解读

第一章 广播影视文学渊源及其主要特征.....	1
第一节 广播影视文学的来龙去脉.....	1
一、电影与电影文学剧本	1
二、以广播剧为核心的广播文学	5
三、电视屏幕带来的文学.....	10
第二节 文学与广播影视艺术之间的关系	15
一、文学是广播影视艺术叙事的基础.....	15
二、文学是广播影视艺术声像的支柱.....	16
三、文学是广播影视艺术审美的根基.....	18
四、文学是广播影视艺术诗境的源泉.....	19
第三节 广播影视文学的文体特征	20
一、传播的形象性.....	20
二、形象的运动性.....	27
三、造形的综合性.....	29
四、展现的艺术性.....	31
第四节 广播影视文学的审美特性	35
一、峰回路转叙事美.....	35
二、人物命运起伏美.....	37
三、一张一弛悬念美.....	37
第五节 广播影视文学创作的基本原则	38

一、注重社会性.....	39
二、强调形象性.....	39
三、突出典型性.....	40
四、张扬娱乐性.....	40
五、追求内容与形式的统一性.....	41
六、突出民族特色,力求有益无害	41
第二章 广播影视文学的共通技巧——“蒙太奇”	43
第一节 蒙太奇定义及其原理	43
第二节 蒙太奇的类型及作用	47
一、叙述蒙太奇.....	48
二、表现蒙太奇.....	54
第三节 蒙太奇与广播影视语言	56
第三章 广播影视文学创作所需要的素质与能力	60
第一节 写作主体的素质	60
一、写作主体的生活素养.....	60
二、写作主体的学识修养.....	62
三、写作主体的人格品位.....	63
四、写作主体的审美理想.....	65
第二节 写作主体的能力	67
一、写作主体的观察能力.....	67
二、写作主体的感受能力.....	69
三、写作主体的思维能力.....	70
四、写作主体的想像能力.....	72
第四章 广播影视文学创作的步骤与要点	75
第一节 选材与构思	75

一、植根生活 细心“沙里淘金”	75
二、厚积薄发 捕捉创作灵感	80
三、量体裁衣 寻找“故事内核”	82
四、袖手于前 编织故事梗概	85
五、选好平台 充分铺展架构	89
六、开掘立意 力求推陈出新	91
第二节 结构、冲突与人物设置	92
一、结构的主要任务是“拧麻花”	93
二、结构最重要的元素是矛盾冲突	95
三、结构中占核心地位的是人物	98

上编 “代言体” 脚本创作

第五章 影视剧本的作用与文体类型	105
第一节 文学剧本在影视艺术中的地位与作用	108
第二节 影视剧本的文体类型	110
一、电视小品与短剧	111
二、电视单本剧	113
三、电视连续剧	114
四、电视系列剧	115
五、电影(故事片)	116
第六章 影视剧结构体及其一般态势	119
第一节 影视剧“结构体”的涵义	119
第二节 影视剧“结构体”的一般态势	120
一、影视剧作的开头	121
二、影视剧作的主体	129

三、影视剧作的结尾	130
第三节 影视剧“结构体”的基本原则	131
一、结构体要正确反映客观事物的发展规律	132
二、结构体应为表现影视剧的既定题旨服务	136
三、不同品种、风格的剧作 结构体应有所不同	139
四、不同题材 不同观众 不同结构体	140
第七章 影视剧的故事情节	142
第一节 对影视剧“情节”的理解	142
第二节 情节与各种要素的关系	144
一、情节与主题	144
二、情节与戏剧冲突	145
三、情节与视觉	147
四、情节与节奏	147
五、情节与场景	148
六、情节与悬念	149
七、情节与细节	151
第三节 情节组织的一般原则	152
一、情节要真实自然	152
二、有戏则长 无戏则短	153
三、围绕人物性格与命运展开情节	153
第八章 影视剧人物的配置与塑造	155
第一节 影视剧人物的配置	155
一、影视剧人物配置的“数量”	155
二、影视剧人物配置的“性质”	157
三、影视剧人物配置的“关系”	158
第二节 影视剧人物关系的艺术展示	159

一、人物性格的展示	159
二、人物关系的展示	162
第三节 影视剧中的人物塑造	166
一、通过行动表现人物	167
二、通过心理描述塑造人物	168
三、通过外表形象设计表现人物	171
第九章 影视剧本的语言	174
第一节 影视剧人物语言风格	175
一、“雅”还是“俗”	176
二、“古典式”还是“现代式”	178
三、普通话还是地区方言	178
第二节 语言是塑造人物的重要手段	179
一、正面的单一语言	179
二、双向的正反语言	181
三、多层面的复杂语言	182
第三节 通过语言体现人物的个性	188
一、对人物语言最基本的要求是“个性化”	188
二、“口语化、生活化”不容忽视	193
第十章 广播剧文本创作	194
第一节 广播剧的艺术特征	194
第二节 广播剧的戏剧性	199
第三节 联想与想像在广播剧中的作用	201
第四节 广播剧文本的结构形式	209
一、广播剧文本结构的特殊要求	209
二、广播剧文本结构方式与转场方法	219
第五节 广播剧的语言运用	225

一、强化“动势”,以声带“画”	228
二、扩大含量,弦外尚有余音	229
三、运用节奏性、音乐性、趣味性,使语言成为艺术	230
第六节 广播剧文本创作的推陈出新	232

中编 韵文体脚本创作

第十一章 韵文体文本的韵律	237
第一节 韵文的辙韵	237
第二节 韵文平仄声	244
第三节 韵文唱词的句式	246
一、韵诵类句式	246
二、唱词类句式	248
第四节 韵文中的“韵白”	254
一、散白	254
二、诗白	257
第十二章 广播电视戏曲节目脚本创作	262
第一节 中国戏曲的源与流	263
第二节 戏曲艺术的审美特征	266
一、综合性	266
二、程式性	266
三、虚拟性	268
第三节 戏曲文学的情境、意境与意象	269
一、“情境”是构成戏曲剧作的重要因素	270
二、“意境”为戏曲创造绘画之美	277
三、“意象”创造是戏曲文本最基本的创作方式	285

第四节 戏曲脚本的创作要领.....	291
一、戏曲脚本的故事情节必须凝炼	292
二、戏曲脚本的人物设置行当要全	292
三、戏曲脚本的人物语言要有规范	293
四、创作戏曲脚本必须熟悉程式和演员	293
第十三章 曲艺说唱节目脚本创作.....	295
第一节 说唱文学的起源与发展.....	295
第二节 曲艺说唱艺术的基本特点.....	296
第三节 曲艺说唱文本创作要点.....	297
一、选材注重“情”	297
二、人物少而精	298
三、语言白且美	298
四、辙韵合又宽	299
第十四章 诗与歌词创作.....	306
第一节 诗歌的特征.....	306
一、高度概括地反映社会生活	307
二、具有强烈的感情和丰富的联想与想像	308
三、顺口、易记、易懂、易唱.....	310
第二节 诗歌的种类.....	312
一、叙事诗	312
二、抒情诗	315
三、散文诗	317
第三节 歌词的种类与结构形式.....	320
一、歌词的种类	320
二、歌词的结构形式	323
第四节 诗与歌词的艺术手法.....	326

一、比喻和拟人	326
二、对比和对偶	327
三、排比和反复	328
四、夸张和借代	328
第五节 诗与歌词的写作要领	329
一、捕捉灵感与意象	329
二、用新奇优美的语言传达意象	330
三、用神奇的想像组合意向	331
第六节 歌词创作的具体步骤	333
一、选辙韵	333
二、找“词眼”	334
三、展“比兴”	335
四、磨动词	336

下编 散文体脚本创作

第十五章 走进广播电视的小说	341
第一节 小说的发展渊源和审美特征	342
一、小说的发展渊源	342
二、小说的审美特征	343
第二节 小说的结构形式	344
一、结构线索的常见形式	345
二、单线、双线和多线的结构	345
第三节 小说塑造人物形象的方法	347
第四节 短篇小说和微型小说电视文本写作	356
一、短篇小说的特点与写作	357
二、微型小说的特点与写作	360

三、电视小说文本的特点与写作	365
第十六章 散文与电视散文	369
第一节 散文的基本特征	370
一、多用第一人称写作	370
二、短小精悍	370
三、笔法自由灵活	372
四、情文并茂	372
第二节 散文写作	374
一、体察散文意象	374
二、组合散文意象	375
三、描述散文意象	376
第三节 电视散文文本特征	377
一、电视散文的形成与主要元素	377
二、电视散文的审美及创作特征	378
第十七章 广播电视报告文学文本创作	380
第一节 报告文学的特征	380
一、报告文学的新闻性	380
二、报告文学的文学性	381
第二节 报告文学的采访	383
一、采访是报告文学写作的基础	384
二、选准采访对象是成功的关键	384
三、发现和挑选采访对象的途径	385
第三节 报告文学的结构形态	386
一、线型结构	387
二、板块结构	387
三、散文型结构	387

四、分析型结构	388
第十八章 舞台语言艺术脚本创作	389
第一节 评书与章回小说	389
一、评书创作的情与理	391
二、情节铺叙的曲与巧	393
三、人物性格的奇与真	395
四、艺术风格的庄与谐	396
第二节 相声艺术	396
一、相声艺术“四要素”	397
二、相声的“包袱”	398
三、相声“包袱”的种类	399
四、“包袱”的结构形式	400
五、“包袱”的组织过程	405
六、相声的形式和结构	406
七、相声的格调	409
第三节 小品脚本创作	409
一、电视综艺节目中小品的缘起和发展	410
二、喜剧小品的支撑点	412
三、小品的风格与教化功能	414
四、小品脚本创作的基本技巧	418
第四节 综艺晚会串联脚本创作	421
主要参考书目	428
后 记	429